Artefactos colectivos

¿Y si los objetos también tuvieran algo que contar?
En esta propuesta pedagógica, los materiales cobran vida, se transforman y nos transforman.
Nos relacionamos con ellxs, les damos voz, les habitamos.
A partir de una creación colectiva guiada, pero no dirigida, lxs niñxs dan forma a criaturas escénicas híbridas —parte cuerpo, parte objeto— que narran historias.

Así nace un espacio escénico vivo, cambiante, que puede ser circular o triangular, en un aula, un patio o una plaza. Una escena que no parte del yo, sino del *nosotrxs*. Donde la imaginación, la escucha y la interdependencia se tejen con cada gesto, en cada artefacto.

Laura Arnal Villanueva
miembro del Laboratori Pedagògic,
junto a Marta Camps Banqué y Cristina García Carbonell.

«No se puede creer en cosas imposibles» -dijo Alicia-
«Vaya, no has tenido mucha práctica» -dijo la Reina-
«yo, algunas veces, he creído en Seis cosas imposibles antes del desayuno».
Lewis Carroll

Introducción

En un contexto educativo anclado en su mayoría en el paradigma de la modernidad europea, donde la individualidad, la competición y la dualidad estructuran gran parte de las prácticas pedagógicas actuales, este proyecto traspasa las fronteras del yo para situarse en la creación colectiva de un nuevo ser en movimiento.

Creado a partir de partes, retales y materiales en des/re-uso, "Artefactos Colectivos" es una llamada a la creación desde las interdependencias radicales, donde las partes conforman el todo, un todo en constante movimiento y transformación. Desdibujando las fronteras de lo que entendemos por sujeto u objeto, hombre o mujer, yo o el otro, vivo o muerto, animal o máquina, revisamos las categorías cartesianas para dar espacio a una mirada más abierta donde emergen nuevas criaturas inclasificables.

Utilizando prácticas provenientes de las artes escénicas contemporáneas, referentes del mundo del arte y desde una perspectiva ecológica y feminista, decolonial y posthumanista, esta propuesta invita a observar, resignificar y dar vida a nuevos dispositivos en común, abriendo su percepción, imaginación, atención y, por encima de todo, su capacidad de creación.

El artículo detalla el desarrollo de la propuesta pedagógica, sus objetivos y las dinámicas aplicadas, ofreciendo una herramienta educativa flexible que puede adaptarse a diferentes edades y contextos.

Palabras clave: Creación colectiva, Creatividad, Movimiento, Espacio escénico, Juego

Índice

1. Descripción general del recurso 3
    a. Objetivos pedagógicos
2. Descripción general de las sesiones 4
3. Propuesta base de desarrollo de las sesiones 5
    a. Primera sesión 6
    b. Segunda sesión 9
    c. Tercera sesión 10
    d. Cuarta sesión 14
    e. Quinta sesión y más allá 17
4. Cierre 19
5. Aportaciones pedagógicas y transformaciones vividas 19
6. Bibliografía y webgrafia 20

1. Descripción general del recurso

El recurso *Artefactos colectivos* está compuesto por una secuencia de sesiones que tienen como objetivo principal explorar la co-creación a través de las artes escénicas gracias a las posibilidades que nos ofrecen los materiales-objetos-retales cotidianos en re/des-uso como medio para la expresión.

Durante el proceso, se trabaja con el cuerpo individual, colectivo y expandido para generar relatos, memorias y experiencias personales y en común, favoreciendo el trabajo colaborativo, el diálogo y la creación escénica. De este modo se favorece la activación de procesos de pensamiento crítico que facilitan reordenar la percepción de un mundo binario para abrirlo a la posibilidad de un nuevo sistema de comprensión.

Cada sesión se articula en momentos de preparación, conversación, experimentación y creación, permitiendo que lxs alumnxs transiten distintas formas de expresión a través de la materia.

La secuencia didáctica presentada culmina en la creación de un artefacto colectivo que cobra vida en escena, siendo una síntesis de las experiencias compartidas durante el proceso. El recurso pone así en valor tanto el recorrido como la acción performática final, fomentando una mirada crítica y sensible hacia lo que nos rodea y las historias que puede contener.

Esta práctica ha sido realizada en distintas ocasiones y contextos como parte de las prácticas creativas que se desarrollan a través del Laboratori Pedagògic, espacio de investigación e innovación pedagógica co-creado por Marta Camps Banqué y Cristina García Carbonell, en Barcelona. “Artefactos Colectivos” ha sido llevada a cabo en escuelas dentro de la educación formal y no formal por grupos de entre 10 y 20 criaturas de edades comprendidas entre los 8 y 12 años. Tanto la temporización, como las edades y contextos vinculados a la propuesta son flexibles y dependerán de las condiciones del grupo, de la persona que acompaña las sesiones y los recursos disponibles.

a) Objetivos pedagógicos

- **Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo** cuando interactúa con otros cuerpos, tanto humanos como materiales, promoviendo una escucha sensoriomotriz y relacional.

- **Desarrollar la atención plena y la escucha activa**, cultivando la presencia, la percepción expandida y la conexión con el entorno y el grupo.

- **Fomentar el trabajo colectivo**, la coordinación y la responsabilidad compartida en los procesos de creación, desde una ética del cuidado.

- **Practicar la respiración y el movimiento consciente** como medios para activar estados corporales de coherencia desde los cuales pueda emerger una expresión genuina.

- **Estimular el pensamiento crítico** a través de propuestas que permitan deconstruir estructuras de pensamiento y acción preestablecidas, generando nuevas narrativas.

- **Incorporar una perspectiva de género interseccional y una mirada decolonial**, abriendo el espacio a relatos no hegemónicos, cuerpos diversos y formas de creación inclusivas.

- **Ofrecer experiencias pedagógicas no excluyentes**, donde se acojan y legitimen lenguajes expresivos múltiples, divergentes y simbólicos.

- **Activar la imaginación simbólica y la resignificación de lo cotidiano**, convirtiendo los objetos en dispositivos poéticos y escénicos.

2. Descripción general de las sesiones

Las sesiones que se desarrollan a continuación son una propuesta de organización que no es cerrada ni única, se propone abierta, flexible y adaptable.

Es importante recalcar el cuidado del vocabulario usado, buscando siempre aquellas palabras que abran posibilidades y no las que condicionen juicio, vergüenza o que nos induzcan una idea preestablecida o estereotípica. Es por ello que no usamos la palabra “danza” o “baile” sino “movimiento”, no usamos “copiar” sino “captar”, no hablamos de que nada de lo que ocurre esté “bien” o “mal”, sea “bonito” o “feo”, y nunca usamos el concepto de “producto final” sino “creación”.

Para estructurar cada una de las sesiones utilizamos el Método Keep Moving[1] adaptado a la práctica con niñxs, cuyas prácticas detallamos a continuación. Este método incluye ejercicios para practicar la atención, así como para desarrollar la intuición a través del movimiento con el fin de poder conectar con la expresión genuina de cada una.

1. Preparación- *Shaking*:

Al empezar cada una de las sesiones se destina un tiempo a preparar a las participantes a estar más perceptivas, abiertas y disponibles para la creación. Utilizamos una práctica llamada *Shaking*, a partir de la cual lxs niñxs captan los movimientos de la maestra para experimentarlos en sus cuerpos con músicas que nos permitan entrar en pulsación desde el humor y la alegría. A lo largo de la práctica, enfatizamos la importancia de la respiración. Esta nos permite soltar inseguridades, liberar las tensiones acumuladas y situarnos en un estado de coherencia a partir del cual la acción creativa emerge de manera espontánea.

Continuamos con unos ejercicios de suelo, estiramientos guiados, poniendo mucha atención en la respiración. Con estos movimientos buscamos flexibilizar la columna vertebral a modo de juego e ir conectando con un estado de calma desde el cual se activa la percepción.

[1] Método creado por Mercedes Boronat (https://mercedesboronat.com/).

2. Propuestas iniciales - *Space Comunication*:

Se trata de prácticas enfocadas a entrenar la atención y a empezar a generar un vínculo de mirada y cuidados entre las personas del grupo. Son pre-propuestas que preparan los cuerpos para poder desarrollar con más profundidad las siguientes dinámicas en el espacio escénico.

3. Propuestas en el espacio escénico - *Creación en acción*:

Para continuar, crearemos un espacio escénico. Este va a estar marcado en el suelo y puede tener formas diversas. Podemos empezar con un rectángulo, o con un círculo, e ir ampliando posibilidades. Lo interesante es que esté colocado de manera que pueda haber personas fuera del espacio, alrededor de la figura.

Crear este espacio nos permite dialogar internamente con la decisión de entrar y de salir. De lo que pasa dentro y de lo que pasa fuera. De cómo nos miramos. El espacio escénico es un espacio de incertidumbre y de creación. Desde fuera, la escucha activa y receptiva. Sin juicio. Todo lo que pase va a ser una posibilidad que suma. Si veo algo que me gusta que hace otra persona, lo paso por mi cuerpo, intento ir allí, y quizá, profundizar un poco más. Podemos recuperar la idea de captar y recordarla.

4. Fenodescripción del proceso:

Al finalizar cada sesión, proponemos a lxs niñxs que, de manera individual, realicen una fenodescripción de lo que han vivido desde su sentir, no desde el juicio o el análisis. Pueden hacer el registro de la manera que quieran: con palabras, poemas, dibujos, símbolos... De esta manera se ofrece un espacio para tomar conciencia de sus propios descubrimientos, sorpresas y aprendizajes y consolidar la experiencia. Quien quiera podrá compartir con el resto del grupo su fenodescripción. En este espacio, continuaremos acompañando para evitar que haya lugar para el juicio (ni hacia ux misma, ni hacia lxs demás) y para dar voz a todxs lxs participantes.

3. Propuesta base de desarrollo de las sesiones:

a) Primera sesión

1) Encuentro, bienvenida, reconocer al grupo, y compartir la intención del trabajo que se va a realizar.
2) Preparación
3) Propuesta inicial 1:

Manos en creación
"Manos en creación" es una práctica corporal inspirada por el director de teatro británico Peter Brook. Brook, uno de los grandes renovadores del teatro del siglo XX. Desarrolló una aproximación al arte dramático centrada en la presencia de lx actor/actriz, la esencialidad del gesto y la conexión interna como motor creativo.

Partiendo de esa visión, "manos en creación" permite entrenar la atención, la presencia escénica y la escucha, desde una acción pequeña pero significativa: el movimiento de las manos. A través de una secuencia estructurada, la práctica invita a crear en colaboración, sin imposiciones, sin buscar el efecto, dejando que las formas emerjan del diálogo entre dos cuerpos presentes.

Desarrollo de la práctica:
El ejercicio se realiza por parejas. Las personas se sitúan una frente a la otra, en silencio, mirándose. Sin palabras, deciden qué mano iniciará la creación. Solo intervienen las manos; el resto del cuerpo permanece neutro, pero disponible.

A partir de una pulsación rítmica marcada por la maestra, se desarrolla la secuencia:
- La primera mano (de la persona 1) entra en el espacio, realiza una forma (como esculpiendo el aire) y se queda suspendida.
- La segunda mano (de la persona 2) entra, responde o completa, y también queda.
- Finalmente, la primera mano hace un último gesto que cierra la breve escena.

Este "tríptico" se desmonta relajando las manos, y se repite una segunda vez, fijando el ritmo y la secuencia. Luego se pasa a una nueva ronda, con seis movimientos alternados, que también se crean, se repiten y se desmontan. El juego puede continuar aumentando la complejidad hasta lograr doce movimientos o más, siempre con atención al gesto, la claridad de la forma y el vínculo con el otro.

Uno de los momentos clave del ejercicio es la pausa para observar: ¿Estás reaccionando automáticamente al otro, o estás creando desde un lugar propio, disponible y presente?
La reacción tiende a ser tensa, mecánica o defensiva. La creación, en cambio, surge de la colaboración y la disponibilidad.

4) Propuesta 2:

Explorando cotidianos
Continuamos la sesión con una práctica diseñada para ampliar la percepción del entorno y estimular una mirada sensible y crítica sobre el mundo que nos rodea. Esta propuesta parte de

un gesto: observar, pero se despliega como un recorrido hacia el lenguaje, el cuerpo y la reflexión.

En el centro de la sala colocamos una constelación de utensilios, objetos físicos cotidianos y materiales: retales, objetos en des/re-uso, dispositivos obsoletos... Se invita al grupo a observarlos en silencio, sin tocarlos al principio, como si los vieran por primera vez.

Luego, les permitimos tocar los objetos, todavía sin interactuar entre sí. Se trata de entrar en relación con la materia, de prestar atención al peso, la textura, la temperatura; sin prisa, sin juicio. Finalmente, cada persona elige un objeto que de algún modo le represente, sin necesidad de justificarlo.

Comienza entonces el juego de la descripción, que entrenamos en grupo. Una persona se ofrece voluntaria y describe su objeto:
– ¿Qué ves?, ¿Qué notas al tocarlo?, ¿Tiene sonido?, ¿Huele?
Acompañamos esta descripción ayudando a distinguir entre percepción y juicio, fomentando una mirada atenta, neutra y detallada. Este trabajo sobre el "no-juicio" no solo refuerza la observación consciente, sino que introduce un eje ético y metodológico transversal a todas las prácticas: aprender a ver sin juzgar, interpretar o analizar de inmediato.

Para enriquecer la propuesta, introducimos la invitación literaria que el escritor Jorge Luis Borges despliega en su ensayo *El idioma analítico de John Wilkins*. Este referente nos permite trabajar que cualquier clasificación del mundo es arbitraria y que no hay verdad objetiva a la hora de nombrar y categorizar aquello que nos rodea, ya que cualquier jerarquía responde a una estructura de poder.

En este pequeño relato, Wilkins propone que los animales se dividen en "*(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.*"

En función del grupo y de su disponibilidad, este ejercicio puede propiciar conversaciones sobre el funcionamiento de la sociedad o del grupo en sí mismo, ya que pone a jaque una idea de verdad estanca. Desde ese punto podemos cuestionar la idea de normalidad, atender posibles exclusiones, y trabajar al nivel que el grupo necesite. Una acción propuesta es invitar a las criaturas a crear su propia clasificación de los objetos presentes y nombrarlos, desarrollando así su imaginación que va mucho más allá de la obediencia de un criterio establecido de conocimiento.

Las categorías no las damos las maestras. Son siempre lxs niñxs quienes deciden cómo clasificar, según su propio criterio. Esta decisión autónoma genera resultados muy significativos. Las clasificaciones que construyen aportan comprensión, orden y relaciones que se enraízan en sus conexiones neurológicas previas. Además, a nivel sensorial, ese orden genera una sensación de placer estético que van a ir reconociendo cada vez más conscientemente.

Cuando las clasificaciones son completamente propias, se revela una forma de entender y percibir la realidad que difiere de la mirada adulta. Surgen agrupaciones inesperadas, se priorizan aspectos insólitos y se amplían las lógicas posibles. Aparece así un espacio fértil para explorar el mundo desde miradas abiertas, no limitadas.

Para cerrar esta primera parte, proponemos una dinámica narrativa:
– ¿Qué historia podría contar ese objeto?
– ¿Qué recorrido ha tenido hasta llegar aquí?
– ¿A quién perteneció? ¿Qué vida esconde?

Aquí, la ficción se vuelve herramienta pedagógica, una forma de reconectar con la memoria, la imaginación y lo simbólico.

5) Propuesta 3:

“El espejo”

A continuación, según la disponibilidad de tiempo, jugaremos al juego del espejo con el material que han elegido. La persona 1 tendrá el material en las manos, la persona 2 será el espejo, pero en este caso, no del movimiento de la persona en sí, sino de aquello que sostiene entre manos. Después, cambio.

Según las posibilidades de los elementos elegidos, realizamos otra dinámica inspirada en un ejercicio de Segni Mossi. Segni Mossi es una iniciativa interdisciplinar creada en Roma por el artista visual Alessandro Lumare y la coreógrafa Simona Lobefaro, centrada en la investigación de las intersecciones entre el movimiento corporal y la gráfica visual. Su propuesta metodológica articula elementos de las artes escénicas y plásticas para favorecer procesos de expresión y creación no lineales, donde el cuerpo y el trazo se conciben como lenguajes equivalentes.

En el ámbito educativo, Segni Mossi se ha consolidado como un referente internacional en el desarrollo de prácticas pedagógicas que promueven la integración sensoriomotriz y la expresividad gráfica desde una perspectiva no directiva, inclusiva y abierta a la improvisación. Su enfoque resulta especialmente relevante en contextos que apuestan por la experimentación, la transdisciplinariedad y el respeto a la singularidad del proceso creativo.

En la propuesta de Segni Mossi, cada persona tiene una bola de papel de periódico en las manos. Van caminando por el espacio y cuando la música lo indica, sueltan la bola en el suelo e imitan su posición con el cuerpo.

En nuestra propuesta, esta práctica se realiza con el material que han elegido. Caminan siguiendo la pulsación de la música. Durante este caminar, se exploran los movimientos o las formas que puede adoptar lo que tengan entre manos. Cuando la música para o cambia, se deja el objeto en el suelo, se capta su forma y se expresa con el propio cuerpo.

6) Fenodescripción

***Materiales para la sesión 1:**

- Altavoz y música

- Selección de materiales (por ejemplo: telas, cuerdas, pelotas, cajas, utensilios reciclados, etc.).
- Hojas de papel, libretas, lápices, colores u otros materiales para registrar las experiencias.

b) Segunda sesión

1) Bienvenida
2) Preparación
3) Propuesta inicial

“Manos en creación”
En esta segunda sesión retomamos el juego de “manos en creación” de Peter Brook, con el objetivo de profundizar en la dinámica y abrir la puerta a la narratividad. Después de haber entrenado la atención, la escucha y la creación compartida en la primera sesión, ahora proponemos incorporar una estructura narrativa simple que ayude a darle sentido a la secuencia de movimientos.

La propuesta es construir entre dos personas una historia en tres actos usando únicamente las manos, en la forma habitual del juego: los tres primeros movimientos corresponderán a la introducción, los tres siguientes constituirán el nudo, los tres últimos formarán el desenlace o cierre. Este marco no pretende limitar la creatividad, sino ofrecer una estructura de apoyo que invite a imaginar y a observar cómo los gestos pueden transmitir sentido, incluso en lo abstracto.

4) Propuesta en el espacio escénico de *creación en acción*

Primer encuentro con el espacio escénico
Presentamos el espacio escénico y le dedicamos un tiempo a explorarlo. Este primer acercamiento nos sitúa en un contexto compartido y nos ayuda a entrar en un estado de disponibilidad común. Generamos un lienzo de creación que transmite una estructura de seguridad, dentro de la cual lxs niñxs se sienten más abiertxs a transitar la incertidumbre de lo que pueda surgir.

Comenzamos delimitando el espacio escénico en el suelo con cinta de pintor y proponemos alguna de las variantes de la obra *Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles*, de la artista Esther Ferrer, descrita en la publicación *Un largo eco*, creada por Fran MM Cabeza de Vaca y María Andueza Olmedo.

Este primer contacto nos permite observar y experimentar cómo la atención y la intención convierten un lugar cualquiera en un espacio de creación. Desde aquí, construimos un marco común para el juego escénico, un espacio en el que podemos entrar, salir e intervenir con consciencia de lo que está ocurriendo.

Una vez establecido... ¡Empezamos!

Historia encadenada
Cada persona elige el material u objeto con el que va a trabajar en esta sesión. Partiendo de la idea del juego de manos de Peter Brook, una persona entra en el espacio escénico y coloca su objeto o material. A continuación, entra otra persona y coloca el suyo, completando la imagen. Luego, vuelve la primera persona y modifica su objeto como respuesta a la acción anterior.

Esta dinámica puede repetirse de distintas maneras:

- Alargando el número de interacciones: tres, seis, nueve...
- Ampliando el número de participantes: empezamos con dúos y vamos incorporando más personas u objetos.
- Explorando nuevas posibilidades: se puede comenzar a integrar el propio cuerpo como una extensión del objeto.

5) Fenodescripción

Materiales para la sesión 2:

- Altavoz y música
- Selección de materiales (por ejemplo: telas, cuerdas, pelotas, cajas, utensilios reciclados, etc.)
- Material para marcar el espacio escénico (cinta de pintor, cuerda...)
- Material para el registro de la experiencia

c) Tercera sesión

1) Bienvenida

Preparamos el espacio para propiciar una entrada tranquila y conectada. Nos reunimos en círculo para dar inicio a la propuesta.

2) Preparación:

La vela
En círculo, encendemos cuatro velas y, con una música suave de fondo, sentadxs en el suelo, comenzamos a movernos siguiendo el ritmo de la llama. El fuego tiene algo que atrapa. También conlleva riesgos, por lo que no siempre es posible trabajar con él. Si no utilizamos velas reales, las imaginamos.

En esta práctica, ponemos especial atención a que el movimiento surja desde la columna vertebral, conectando el centro con la expresión corporal.

3) Propuestas en el espacio escénico de creación en acción

Marcaje del espacio escénico:
Comenzamos delimitando el espacio escénico en el suelo con cinta o cuerda.

Elección de materiales:
Cada persona elige el material u objeto cotidiano con el que va a trabajar durante esta sesión.

Metamorfosis
En esta propuesta, cada persona entra en el espacio y transforma, desde el movimiento cotidiano, el uso del objeto que ha elegido. Se trata de jugar con una de las reglas de la creación de fantasía que propone el artista y diseñador Bruno Munari: *"Usar el objeto con un fin distinto al que tiene habitualmente."*

Esta regla forma parte del conjunto de estrategias que Munari recoge en su obra *Fantasía* (1977), donde identifica recursos que estimulan el pensamiento creativo. En este caso, se propone descontextualizar el objeto: imaginar un nuevo uso, sentido o función para algo fuertemente codificado en lo cotidiano. Esta práctica activa la imaginación y permite romper con la función utilitaria o simbólica que normalmente se le asigna, abriendo así la puerta a nuevas posibilidades expresivas y narrativas.

Comenzamos observando cómo una persona entra en el espacio, realiza una acción resignificando el objeto y, finalmente, sale.

Esta dinámica puede repetirse de distintas maneras:

- Sumando a otrxs participantes en escena
- Posibilitando interacciones sin palabras entre dos personas y sus objetos

4) Fenodescripción

***Materiales para la sesión 3:**

- Altavoz y música
- Velas pequeñas
- Selección de materiales y objetos cotidianos (por ejemplo: escobas, sombreros, cubos...)
- Material para marcar el espacio escénico (cinta de pintor, cuerda...)
- Material para el registro de la experiencia

d) Cuarta sesión

1) Bienvenida
2) Preparación
3) Propuesta inicial

“Stop con elementos”
Esta propuesta sirve de introducción a la siguiente práctica. Se trata de caminar alrededor de diferentes objetos dispuestos en la sala, siguiendo la pulsación de la música. Al detenerse la música, cada persona observa atentamente el objeto más cercano y realiza un movimiento que lo represente.

Una vez que la dinámica está integrada, se añade una segunda capa: la comunicación no verbal con otrx integrante del grupo. La persona 1 observa el movimiento de la persona 2 y, a partir de él, transforma progresivamente el suyo hasta encontrar un nuevo movimiento que represente la suma de ambxs.

4) Propuesta en el espacio escénico de creación en acción

Marcaje del espacio escénico:
Comenzamos delimitando el espacio escénico en el suelo con cinta o cuerda.

Elección de materiales:
Cada persona elige el material u objeto cotidiano con el que va a trabajar durante esta sesión.

El ecosistema
En esta práctica, en continuidad con la anterior, una persona entra en el espacio escénico con su material u objeto, elige un lugar donde ubicarse y comienza a repetir un movimiento en bucle. Una vez establecida, entra una segunda persona que complementa la imagen con otro movimiento cíclico. Así sucesivamente, hasta que la quinta persona entra y completa el ecosistema.

Después, van saliendo una por una, en el orden inverso: la quinta, la cuarta, la tercera... hasta que finalmente el espacio queda vacío.

Esta dinámica puede repetirse de diferentes formas:

- Añadiendo sonidos individuales o colectivos.
- Abriendo la posibilidad de detener el propio bucle, observar el conjunto y modificar la forma o posición del cuerpo.
- Jugando a dar nuevos sentidos a los objetos, resignificándolos dentro de la composición colectiva.

La criatura
En su tesis doctoral, la creadora interdisciplinar Marta Camps Banqué, propone una apuesta pedagógica (en su caso a través del dibujo), en la que crear nuevas criaturas a partir de la re-taxonomización de elementos existentes:

"Empiezan así a aparecer monstruos o seres extraños que van desbancando, casi sin que nos demos cuenta, las ontologías de opuestos que heredamos de la modernidad, en las que figuran los humanos, por un lado, y los no humanos, por el otro. Creamos nuevas estructuras capaces de autoorganizarse, donde el naturalismo pierde sentido y nacen nuevas formas de relación y de discurso. Cíborgs, monstruos, criaturas, tricksters...; mezclas de elementos, seres, propiedades, partes y cuerpos. Nacen los humanos-objetos, los objetos con agencia; se van desvaneciendo las categorías entre lo vivo y lo muerto, lo animado y lo inanimado, lo bonito y lo feo, lo femenino y lo masculino, lo animal y lo vegetal, la máquina y la biología." (p.203).

Retomando la idea del ecosistema, nos ponemos a construir nuevas criaturas. Entra una primera persona en el espacio y coloca su objeto como parte del cuerpo de esta nueva criatura. Sin movimiento, sosteniendo el objeto. Seguido entra la segunda persona y repite el proceso. Así hasta ser seis personas o la criatura completa.

En este caso, el cuerpo de las personas que sostienen la criatura, representan una extensión invisible de esta. Es decir, no hay un "ser" completo sin los otros: cada parte es necesaria para que la criatura exista, y cobra sentido en relación con las demás. Este principio de juego físico se convierte así en una forma de experienciar la interdependencia.

Esta experiencia vivencial permite experimentar corporalmente las lógicas de interdependencia. Cada participante sostiene un gesto, aparentemente individual, pero que cobra sentido solo en relación con lxs demás. Esta dimensión relacional es uno de los objetivos principales de la propuesta.

Desde un punto de vista pedagógico, la propuesta activa los siguientes ejes:

- **Pensamiento sistémico:** Cada acción individual afecta al conjunto, y viceversa. Lxs niñxs perciben que lo que hacen tiene un impacto directo en la armonía, la estética o la tensión del sistema. Esta experiencia corporal del sistema vivo es difícil de alcanzar en propuestas más racionales o verbales.
- **Escucha activa y percepción del grupo:** Para que el ecosistema funcione, cada persona necesita sintonizar con el tempo, el volumen, el movimiento y el estado del resto. Se cultiva una **atención expandida**, que va más allá del yo, hacia un nosotros sensible.
- **Cuidado de lo común:** La necesidad de sostener una imagen colectiva en equilibrio implica desarrollar una conciencia del cuidado: cómo entro, cómo salgo, cómo acompaño con mi presencia a lxs demás. Esto conecta con la ética ecofeminista del cuidado como forma política de estar en el mundo.
- **Desplazamiento del protagonismo individual:** El foco se sitúa en el conjunto, no en el rendimiento individual. Se rompe la inercia de la competencia o la expresión aislada, y se da paso a la creación coral.
- **Plasticidad simbólica:** El hecho de que los objetos elegidos adquieran vida, función y sentido distintos según su uso en escena, ofrece una experiencia directa de resignificación simbólica: lo cotidiano se vuelve poético, lo obsoleto se torna activo, lo residual se transforma en posibilidad.
- **Vínculo con el entorno natural:** Aunque se realice en un aula o sala, la práctica remite al funcionamiento de los ecosistemas reales: múltiples partes coordinadas que generan vida en común. Esta analogía puede ser verbalizada después como parte de la

fenodescripción o en diálogos colectivos.

Esta dinámica puede repetirse y enriquecerse a través de distintas variaciones:

- **Incorporando movimientos en bucle:** Cada parte de la criatura puede añadir un gesto repetitivo que se mantenga constante en el tiempo. Este movimiento puede ser simultáneo al de otras partes del cuerpo de la criatura o surgir como una respuesta a ellas. Lo importante es que exista una secuencia rítmica sostenida, que otorgue coherencia y organicidad al conjunto.

- **Sumando desplazamiento colectivo:** Una vez completada la criatura, esta puede desplazarse por el espacio escénico como si fuera un único cuerpo compuesto por múltiples elementos. Esta acción conjunta exige coordinación, escucha profunda y capacidad de adaptación, reforzando la conciencia de formar parte de un todo más amplio que solo existe en la medida en que sus partes se relacionan armónicamente.

Cada parte de la criatura no sobrevive por sí sola, y no tiene sentido pensarse como un "elemento independiente". Al contrario, su fuerza, su forma y su posibilidad de movimiento surgen solo en relación con las demás. "Nuestra autonomía es una ficción sostenida por cuerpos, tiempos y relaciones ajenas." (Yayo Herrero, "Los cuidados en el centro", Fundación FUHEM, 2018)

La criatura construida en esta práctica no representa un artefacto perfecto ni autosuficiente, sino un ser compuesto, frágil, ensamblado, que necesita sostenerse en el equilibrio de las partes y en la atención mutua. Es, en sí misma, una metáfora de la interdependencia como forma de vida y como propuesta política. "Somos cuerpos pensantes, vulnerables, abiertos. Estamos atravesados por lo común, nos hacemos en relación." (Marina Garcés, "Filosofía inacabada" Galaxia Gutenberg, 2015)

5) Fenodescripción

***Materiales para la sesión 4:**

- Altavoz y música
- Selección de materiales (por ejemplo: telas, cuerdas, pelotas, cajas, utensilios reciclados, etc.).
- Material para marcar el espacio escénico (cinta de pintor, cuerda...)
- Material para el registro de la experiencia

e) Quinta sesión y más allá*

A partir de este momento, el proceso entra en una fase abierta y no lineal, cuyo ritmo dependerá de las características concretas de cada grupo, su disponibilidad emocional y el contexto en el que se desarrolla. Esta etapa puede alargarse o acortarse en función de las necesidades del colectivo.

1) Bienvenida y preparación

Tras haber explorado las posibilidades expresivas del objeto, el cuerpo y sus múltiples formas de relación, proponemos hacer una pausa activa en el espacio escénico. Es momento de detenerse para imaginar la creación final: un gesto colectivo, una narración compartida que surja de las voces, los vínculos y las inquietudes del grupo.

Se comparten dos premisas esenciales:

- **La creación debe ser colectiva**, resultado de lo que el grupo representa, desea contar o necesita expresar.

- **El artefacto debe tener un papel relevante** en la representación, como objeto narrador, extensión simbólica o dispositivo escénico.

Inspiraciones posibles

Como punto de partida, se presentan algunxs referentes artísticxs que pueden activar imaginarios y abrir caminos expresivos:

- **Pina Bausch** – *Chair dance with a dancer in pink dress*
  https://www.youtube.com/watch?v=wCjpCObDY-s

- **Pina Bausch** – *White dancer describing struggle*
  https://www.youtube.com/watch?v=gIt41S30iYU

- **Martha Graham** – *Lamentation*
  https://www.youtube.com/watch?v=gM2dciiUUcA

- **Oliver Hymans** – Instalaciones y criaturas escénicas
  Instagram
  Reel

- **Buddy Ollie** – Objetos animados y performance
  Instagram

Estos ejemplos se comparten no como modelos a imitar, sino como estímulos visuales y poéticos que pueden inspirar la elección de lenguajes, formatos o atmósferas.

Etapas del proceso creativo colectivo

1. **Elección del "qué"**
   ¿Qué queremos contar? ¿Qué historia, situación, pregunta o imagen nos importa como grupo?

2. **Elección del "cómo"**
   ¿En qué espacio se representará? ¿Qué forma tendrá la escena? ¿Circular, fragmentada, expandida?

3. **Elección del "para quién"**
   ¿Queremos compartirlo con alguien? ¿Cómo llegaremos a esas personas? ¿Será una muestra íntima o abierta?

4. **Diseño en pequeños grupos**
   Lxs niñxs se dividen en pequeños colectivos que bosquejan ideas, escenas o materiales.

5. **Puesta en común**
   Compartimos los diseños y decidimos conjuntamente cómo se entrelazan o qué forma toma el conjunto.

6. **Creación**
   Se construyen los artefactos, se ensayan escenas, se teje la narración.

7. **Ensayos**
   Se revisan los elementos, se afina la coordinación, se incorpora el ritmo y se consolidan los movimientos o secuencias.

En esta fase del proceso, el rol de la persona que acompaña al grupo se transforma radicalmente: de guía activa o facilitadora visible pasa a ocupar una posición más discreta, casi periférica, desde donde observa, escucha y sostiene. Si en las primeras sesiones su presencia era frontal, estructurando las dinámicas o co-creando a la par que el grupo, ahora adopta una actitud de atención disponible, interviniendo solo cuando es necesario para preservar el cuidado colectivo, así como el individual, y mantener el enfoque del proceso.

Esta retirada consciente no implica una ausencia, sino una forma de presencia atenta y crítica, capaz de hacer sugerencias o abrir preguntas que fomenten la reflexión y el pensamiento colectivo. Entre sus funciones clave en esta etapa se encuentra también la de facilitar marcos de lectura que ayuden a recontextualizar lo narrado: desde cómo se estructura una historia hasta qué relatos se privilegian y por qué.

La incorporación explícita de una perspectiva de género interseccional y una mirada decolonial resulta esencial para abrir el espacio a narrativas verdaderamente transformadoras. Estas "gafas críticas" permiten alx acompañante identificar dinámicas de exclusión, revisar marcos simbólicos internalizados y contribuir a generar una creación colectiva más consciente, inclusiva y situada.

Cierre

Como cierre de todo el proceso llevado a cabo, mostramos la creación de la manera que se acuerde con el grupo, ya sea haciendo una grabación o actuando en directo para el resto de la comunidad.

Además, también se hace una fenodescripción de la muestra final. Se comparte aquello más relevante del proceso vivido de manera grupal, recogiendo, así, las experiencias transformadoras que se han dado.

El cierre del proceso puede tomar múltiples formas. Algunas veces es una muestra abierta a la comunidad, otras una presentación en la escuela, una exposición fotográfica o un vídeo compartido. Lo importante es que no se prioriza el resultado, sino la experiencia vivida. La creación colectiva deja huellas que pueden adoptar muchas formas.

Además de compartir lo creado, el cierre es una oportunidad para celebrar el proceso. Un espacio donde se toma conciencia del recorrido, se reconocen los aprendizajes personales y grupales, y se pone en valor la implicación de cada unx.

Puede incluir dinámicas de retroalimentación desde el cuerpo, como representaciones simbólicas del proceso, gestos que resuman la vivencia o rituales colectivos que marquen el final de la experiencia. También es posible invitar a otrxs compañerxs, a otras clases, a la comunidad del entorno, ampliando así el impacto y el sentido de lo vivido.

Cuidar el cierre permite consolidar la memoria emocional del proceso, cerrar ciclos y abrir preguntas. ¿Qué me llevo? ¿Qué me gustaría seguir explorando? ¿Qué deseo compartir con otrxs? Cerrar no es simplemente terminar. Es abrir espacio a lo que vendrá.

También se reserva un espacio para la devolución, para poner palabras a lo vivido, para compartir cómo se ha sentido cada unx, qué ha descubierto, qué le ha sorprendido. A través de este ejercicio se profundiza la toma de consciencia del proceso y se reconoce el valor de lo recorrido.

Aportes pedagógicos y transformaciones vividas

A lo largo de las implementaciones de la propuesta, se han observado transformaciones significativas en la manera en que lxs niñxs se relacionan con los objetos, con sus compañerxs y consigo mismxs. Destacan la capacidad para sostener la incertidumbre, la apertura a lo simbólico y la ampliación de sus propios registros expresivos. El proceso ha reforzado la autonomía creativa, la sensibilidad hacia la alteridad y el cuestionamiento de categorías impuestas.

Bibliografía y webgrafia

Boronat, M. (2023). *Momento Boom*. Barcelona: Autoedición.

Borges, J. L. (2011). *El idioma analítico de John Wilkins*. En *Otras inquisiciones*. Madrid: Debolsillo.

Braidotti, R. (2015). *Lo posthumano*. Barcelona: Gedisa.

Brook, P. (1968). *El espacio vacío*. Barcelona: Barral Editores.

Camps Banqué, M. (2020). *Saber en la acción. Prácticas pedagógicas indisciplinadas*. Barcelona: Autoedición. Disponible en: https://www.martacampsbanque.com/phd

Cabeza de Vaca, F. MM, & Andueza Olmedo, M. (Eds.). (2021). *Un largo eco*. Red Planea. Disponible en: https://redplanea.org/recursos/un-largo-eco/

Ferrer, E. (2000). *Recorrer un cuadrado de todas las formas posibles*. En F. MM Cabeza de Vaca & M. Andueza Olmedo (Eds.), *Un largo eco* (p. 110). Red Planea.

Freire, P. (1997). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Garcés, M. (2015). *Filosofía inacabada*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Herrero, Y. (2018). *Los cuidados en el centro*. Madrid: Fundación FUHEM.

hooks, b. (1994). *Teaching to transgress: Education as the practice of freedom*. Routledge.

Munari, B. (1977). *Fantasía*. Barcelona: Gustavo Gili.

Segni Mossi
Segni Mossi. (s.f.). Inicio. https://www.segnimossi.org/

Laboratori Pedagògic
Laboratori Pedagògic. (s.f.). Inici. https://laboratoripedagogic.org/

Red Planea
Red Planea. (s.f.). Inicio. https://redplanea.org/